微澜·关于质感情绪人像拍摄的一些感悟

@微澜 Mag

#粉丝福利# 【微澜·关于质感情绪人像拍摄的一些感悟】除了三十多页 word 外，还附上近期三组情绪人像的原片、预设及 PSD，并赠送@衿念 两套裙装。转发+关注我 即可私信我获取文档并参与服装抽奖。同时欢迎约片。

摄影，是一场孤独的修行，这是我最开始接触摄影时一位前辈对我说的。孤独二字，指拍摄，也指内心，几乎可以囊括每一个深夜的努力和白天的奔波。旅途上遇见这么多事，享用每个人的故事，有爱情也有友情，有生老病死喜怒哀乐，也有悲欢矫情嬉笑怒骂，我看见我也看见每一个你们。打下这些字，如果时间可以，真想一个个说给你们听。

这是目前第二篇文章，上一篇关于私房的还是在年初，一晃眼过去了大半年。这些时光，有连续两个月拖着三个包，单枪匹马到十几个城市拍摄，也有和每一个姑娘交谈到深夜的忘情。大概到目前最幸运的事情，就是那些依旧陪伴在身边的每个人；同样幸运的，是遇见了自己内心最喜欢的风格，也努力吸纳更多人的优点，欣赏更多更美的片子。

一点点感悟，依旧是侧重前期，比较浅显简单，前辈们请忽略哈。给每一个正在努力的摄影人，和那些夜晚孤独的固执与勇气。

以下目录

1 场景选取与主题的定位
2 模特情绪的引导与调控
3 LR 调色方向与参数输出
4 二次构图和图片旋转效果
5 PS 细节处理与如何加强质感

一、 场景的选取与主题的定位

拍摄一场与内心的对话，仿佛从镜中看自己。目前我所拍的情绪人像的片子，场景选择上，大部分都是外景，这或许也跟喜好有关。喜欢听柔软安静的歌，偶尔有人群恐惧症，内心却像是囚着一只怪兽，渴望宽广的原野和无尽的张力。所以个人在择景方面，比较偏向自然或者废弃的场景。可以有一些关键词概括：荒野，废弃，寂静，忧郁，狂躁等等。

有人会问这些场景我不知道怎么找啊到哪里找啊，当然一方面可以关注询问摄友们，另一方面就是自己多踩点开发了，所以也曾经历过连续三四天喊着小伙伴一起在城里城外的转。

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

关于废弃，近期拍摄的有飞机，火车，汽车等等这些比较硬朗的工具，择好景后就要根据每个场景定位一个大概的主题。比如废弃火车汽车，拍摄之前预期的是展现女性的柔情与场景的硬朗融合带来的冲击力和张力，呈现这种特别的美。其二就是狂躁与忧郁的呈现，又尽量避免过多的矫情和浮夸的构图，尽力让观片人能够看懂片子的意思，避免太刻意的图片和过于夸张的二次构图。

关于荒野，最近拍的就是破船，空谷，树枝等，拍摄这些场景之前和姑娘沟通的主题也大概是呈现一种女性盛大的孤独和内心的顽强，可能说的比较大了，大致就是这样一种情绪。而且我在拍片之前还有一个习惯，就是有的片子会提前写好文案。说到文案可能有些朋友会会心一笑了，因为有一段时间我给很多朋友都写过照片的文案。说回正题，我提前写好的文案，其实就是一首现代诗，把大致要表达的情绪和涉及到的意向都放到文字里升华一下。这大概就是我要说的主题定位的另一种方式吧，除了腹稿，还可以写下来。

比如这组**《盛夏暌违》**，暌违是告别的意思

盛夏的暌违
那是一整片被盛夏灼烧过的芦苇
碎石虫豸，枯船大海
渔网破烂纠缠着四肢
风，灌进游荡的发线和木垝
云彩融化在边际，太阳在胸口升起

我跪向昨日美了整个午后的云朵
在一尾读水的温柔
唱一首千载的寂寞

暮色装饰夕阳的船
我用身躯画出曲折的大地和高山
有人从雨中来
消失在峭壁的陡然
好在我探出船外，倒飞而去
旋一支无言的唏嘘

嘿，我在等胸中的江涛
也在等心口的血浪
在这开遍枯船的盛夏的睽违。

还有这组《空谷逃亡》

逆着风奔跑的坚韧女子

这是雨水中一座荒凉的城

这是雨水中一座荒凉的城
我把石头还给石头
把孤独唱成颂歌
荒原尽头我两手空空

悲痛时握不住一颗眼泪

河水，夏草，石头，还有太阳
在山顶埋葬
有舞蹈的尸体，有千年王国
有必将失败的墓地
有在我心口灼伤的诚实的麦粒

风吹轻烟
世间光芒在屋顶燃烧
我无力偿还
但我还是悄悄舞蹈
在荒草飘飘，在村口，在边疆
在随处可见的逃亡。

可能诗在一定程度上丰富于片子了，我想这也是拍照的妙处之一，照片配文，就如果照片配乐一般，相互弥补，也互相表现吧。至少，在拍摄之前，会有一个相对明确的主题方向了。也可以更好的传达给姑娘你想要的感觉。不是建议大家每次拍照前都写个诗啊什么的，只是强调要有一个明确的主题，无论是心里想的还是写下来的，都没有太大关系，只要有就好。

二、模特情绪的引导与调控

很多朋友都会问到如何调控模特的情绪，我可能无法给你一个特别特别明显的答案，因为我也在继续努力，克服其中的困难，所以只能告诉你一些感觉和微小的经验。

首先还是我们上面一点提到的，就是主题的定位，这一点确定了，才能更好地传达给姑娘，你的想法和情感，你对场景的理解。这也会让你在拍摄过程中更加自信，表述和传达的时候更有具体物象的概念。

第二就是和姑娘的磨合，拍摄前最好就要先熟悉，了解，最好是先摸清了姑娘的性格和平时生活的情感，因为除了姑娘本身的表现力，沟通和语言的艺术也占了很大一部分。说的大一点，就是爱上你的模特。一旦爱上，就会特别与容易与姑娘现场的情感相通。这一点我至今没有做好，因为拍照有时候我会微微急躁，可能姑娘不一定能感觉出来，但是姑娘某个动作没有达到我的想象，就会重复好几遍。但爱上姑娘绝对是一个好办法，因为你能感她所感，想她所想，她别扭你也别扭，所以有些奇怪的动作你拍着的时候就会避免。

第三，就是可以放一首你绝对与现场氛围很搭的音乐，这样你能较快进入状态，姑娘也容易跟上你情感的节奏。

第四，就是你拍照之前所有想法经验和内涵的积蓄，建议可以多看好片狂看好片来补充加强，因为有时候你看到的某张片子正好给你了现场的灵感，或许那时候你还会感激你曾经的努力。

第五，也是最重要的一点，就是现场具体的引导，这一点，我想讲的是侧重于现场环境的互动，而不是干瘪的摆拍。具体下面简单举例。

《盛夏睽违》

因为我拍情绪片有时候会比较在意大景，选景的时候也特别在意是否可以拍出大景来。当然大、中、小景的构图最好都要包含，来丰富一组片子的视角。

上面几张是这组片其中一些，比如 p1 的船体本身不大，但是当时想到的就是要不站在船的一角，我退到最后来一张人、船、枯草都包含的画面，而且船沿最好是处在画面的对角线来让整个画面更加平衡，并且衰草冒出来填补一下上面天空的空缺。P2、3 都是人物中心构图，p2 在衰败的船体边缘，想要的就是这种孤独的感觉，跟姑娘沟通的时候也强调情绪

的悲沉。当然姑娘本身领悟力也很高，表现力也不错的。拍 p3 的时候比较巧合，我就在下面寻找机位，姑娘坐在船柱上系鞋带，我看到就马上让她左右甩一下头发我抓拍一下，后期再把天空压下来露出云彩，就和 p4 一样保留了这种盛大感。P5 是半身截的脸部特写。P6 的动感和 p7 的柔情与强势都是想要表现的感觉。还有 p8 我说我们来张重曝吧就多了这张。

这组图还有很多就不具体分析了，大致就有这些拍摄过程，还有拍摄过其他组废船的，就不一一举例说明了。与现场环境的互动，真的挺重要也挺实用的。

再举一个最近废弃车辆的组图

这组是最近的一组情绪片了，风格相对比较硬一些，也是主要体现女性的柔美和力度在刚硬的环境里给人的冲击力。基本每张图都是和这辆车不同角度的互动，但是都有共同的一个情绪，就是寂静中的张力，我会让姑娘靠在车身上，或仰头，或闭眼，或扶着栏杆，或撑起绳子，或甩动衣裙，或任由风吹乱发丝……都有一个共同的目的，就是这种张力和情绪的共鸣。但一定要注意一点的就是，避免别扭生硬的动作，就是如果模特做这个动作她别扭了，那就不要拍了，因为拍出来就是别扭的。所以拍照时候我经常对姑娘说的一句话就是：这个动作你觉得别扭的话，那拍出来就一定是别扭的。

以下再放几组片子，关于与现场环境的互动还有情绪的传达，可以体会一下。

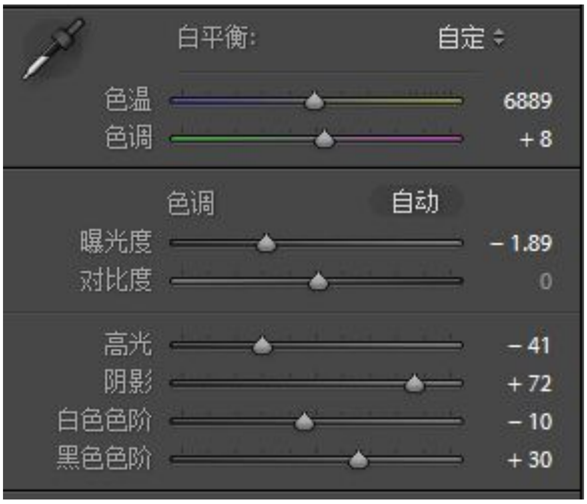
（见我微博）

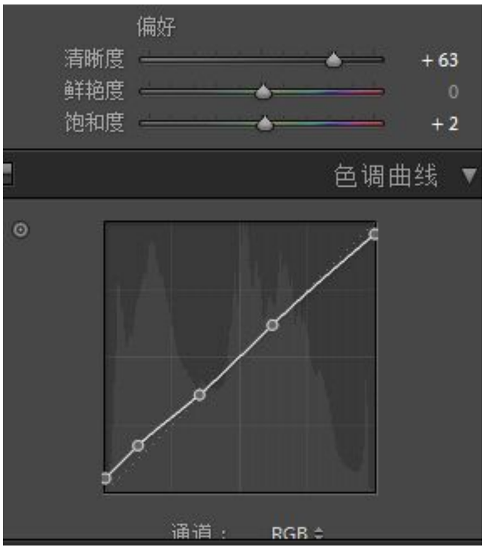
三、 LR 调色方向与参数输出

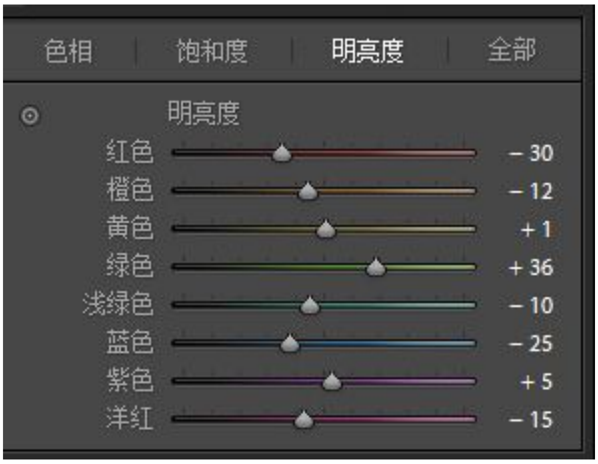
目前拍情绪片的一个难点之一，就是整租片子色调比较难统一，这也是目前一个普遍的情况。但是每组片子尝试一个相对合适的新调子也是一种尝试，所以每组片的色调我都会纠结比较久，或者分析和尝试的过程比较久一些。以下举几张片子为例。首先是最近的这组《Wandering》

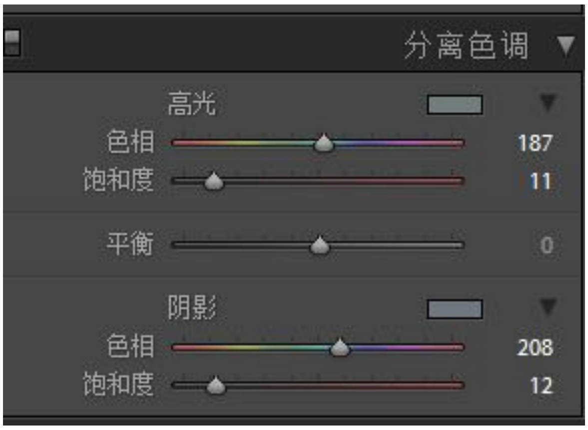
这张图在后期的时候截掉了上面天空还有两边的栏杆，让人物眼睛处在三分横线的上横线位置，让画面显得平衡一些，旁边飞机的机尾也液化得大了一写，更有冲击和想象的空间。当然这些都是 ps 里处理的，我们重点还是说说这张图的调色思路。

因为想要一些荒芜又欧美的感觉，所以前期拍摄的时候光圈就没有放到很大，地面偏暗，天空太蓝，而拍摄的时候又是秋天，或者说是北京的初冬，所以调色的时候就想把里面处理得荒芜一些，天空和地面的色彩反差又不要很大，在色调分离的阴影就加了些紫色，高光呈蓝青。肤色还是阳光的暗橙，衣服也随舍高光和阴影的调色有所变化。整体想要的就是靠近欧美风的感觉。基本我的片子色调都在 lr 处理的，部分色调的细节在 ps 里微调一下就定调了。好了直接上参数吧。



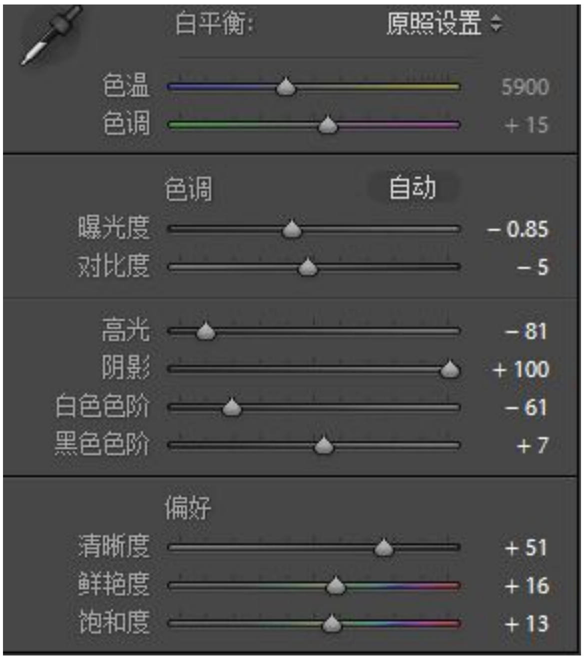






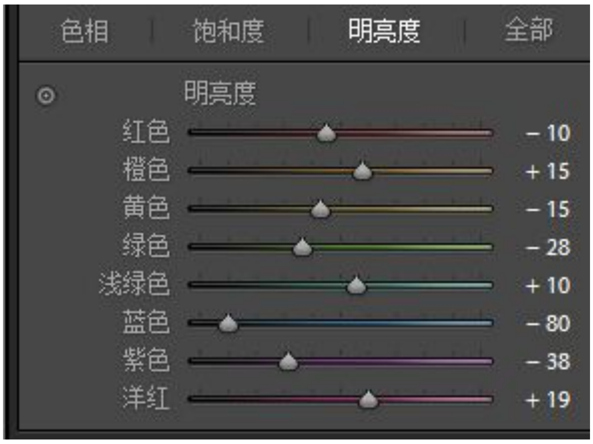
再以这组《盛夏暌违》为例

这张图其实有些欠曝，加上是用最开始的 35/2 拍的，所以在皮肤细节上比较差一些。这张图呢主要就是表现天空的冲击感，所以蓝色的明度降到很低，整体的阴影拉高。再用画笔降低了船的饱和度，加强了天空的白色云朵。参数如下：


白平衡: 原照设置
色温 5900
色调 + 15
色调 自动
曝光度 – 0.85
对比度 – 5
高光 – 81
阴影 + 100
白色色阶 – 61
黑色色阶 + 7
偏好
清晰度 + 51
鲜艳度 + 16
饱和度 + 13

配置文件: Kodak Gold 100 - C
阴影
色调 – 2
红原色
色相 + 18
饱和度 – 11
绿原色
色相 – 56
饱和度 – 79
蓝原色
色相 – 5
饱和度 + 67

HSL / 颜色 / 黑白
色相 饱和度 明亮度 全部
色相
红色 0
橙色 – 5
黄色 – 100
绿色 – 100
浅绿色 + 100
蓝色 – 12
紫色 + 20
洋红 + 20


色相 饱和度 明亮度 全部
明亮度
红色 – 10
橙色 + 15
黄色 – 15
绿色 – 28
浅绿色 + 10
蓝色 – 80
紫色 – 38
洋红 + 19

HSL / 颜色 / 黑白
色相 饱和度 明亮度 全部
饱和度
红色 + 29
橙色 – 45
黄色 + 100
绿色 – 100
浅绿色 – 100
蓝色 – 48
紫色 – 50
洋红 – 40

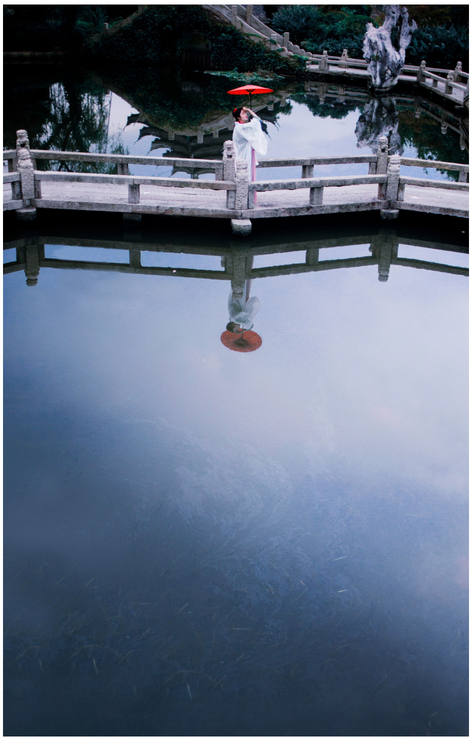
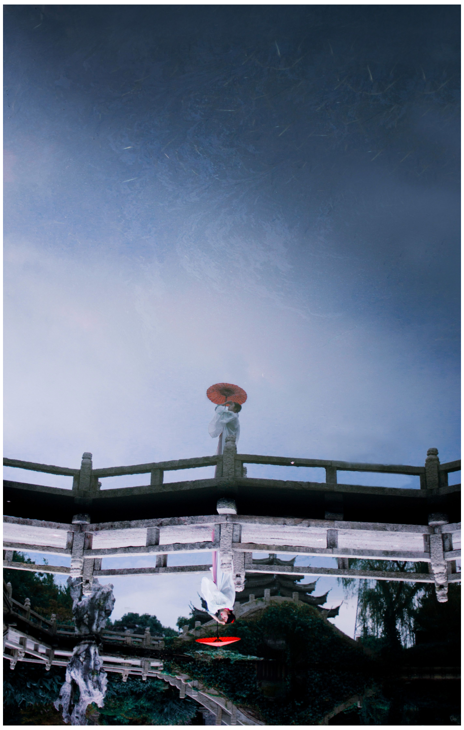
四、二次构图和照片旋转效果

二次构图是我经常用到的，这个谈不上好，也说不上坏，因为也有种说法是原片构图一步到位才是正道，但也有很多摄影师和我一样会对部分片子选择运用二次构图，所以不鼓励也不排斥，只是提供一种思路。以图为例吧

我很多片子的脸部特写都是二次构图出来的，这张图也不例外，背景环境之所以不同是因为第一张是为了组图效果才把草地调成荒芜的感觉，第二张是最开始修的，作为单张的话背景墨绿感觉更有味道。第二张的半脸，是拍照到现在我最喜欢的一张片子了。

这种方法我也出了许多这种图：

第一张是修好的片子的正常方向，第二张是倒过来的成片，瞬间感觉和意境就有很大差别了。同理：

再谈谈照片旋转效果，这个也是我经常用的。下图

只是大概垂直翻转的例子，当然还有很多像是水平翻转和顺逆转图都是达到不同的效果，当然是根据当时的片子来看的。这个适用范围比较小，还和前期拍摄还有很大关系。

五、 PS 细节处理与如何加强质感

进入 PS 时，主要还是针对色调的完善，皮肤处理，环境处理与修饰等等。有时候我 Ps 一张特写的精修可能会修两三个小时，当然还要看当时片子前期拍摄的效果，特别是光线的运用（我拍摄都是自然光），拍的好的话修起来就会相对快很多了。第五点就以一张图片简单谈谈吧。

左边是简单调色以后微调的图片，右边是成片。Ps 精修的步骤差不多是：液化，皮肤处理（图章磨皮，高反差磨皮），眼神光的处理，手链 p 掉。其中比较关键的就是皮肤处理，和眼神光的修饰。

皮肤处理：主要是先用图章把一些明显的斑点圈掉，然后高反差处理明暗关系，主要是法令纹那块的暗部稍微磨掉一些，然后肤色再处理：可选颜色“黄色-黄色”降低，“黄色-洋红”增加，这是我目前 ps 处理肤色的一个常用的小技巧，这样避免皮肤颜色暗黄，增加红润感。

几秒加强眼神光：PS 中减淡工具刷一下眼神白色亮光部分+锐化工具刷下眼睛。效果一般都会比较明显。

还有一些小伙伴会问你照片的质感怎么出来的，这也是我常用的一个小技巧，就是“高反差保留”：ps 的最后一步：盖印图层 + ps 滤镜“高反差”选项，参数为 3 左右 + 图层模式为柔光 + 可以调整透明度来控制质感层次。

感谢你看到最后，其实还有很多很多都没有说完，也没有办法在一篇文章里说清，可能更多的，还是靠我们自己，还有身边的伙伴，一起努力吧。如果有时候觉得走不下去了，不妨停一停，听听自己心底的声音，多试试几种方法，几类风格，世界这么美，有很多事情都是遗憾，也会有很多惊喜。我也再继续努力，也在尝试更多风格，和更多可能性。心里也一只有一个声音，只要努力，你想要的，岁月都会给你。

再次深谢。